

VIRTUAL

Universidad de La Laguna

Trabajo de Fin de Grado en Bellas Artes

GONZALO SABINA MARTÍN

Tutora: Sabina Gau Pudelko

Facultad de Humanidades
Sección de Bellas Artes.

2014/2015

VIRTUAL

Trabajo de fin de Grado

Grado en Bellas Artes

Alumno: Gonzalo Sabina Martín

gonnba@hotmail.com

Tutora: Sabina Gau

Facultad de Humanidades Sección de
Bellas Artes. 2014/2015

Agradecimientos

Este trabajo me ha aportado nuevos retos a los que me he tenido que enfrentar con entusiasmo y duro trabajo. Agradezco a todos aquellos que han hecho posible que todo esto haya sucedido, ya sea por el apoyo que me han dado, sus críticas constructivas y sobre todo, aquellas personas que han confiado en mi.

Un especial agradecimiento a mi tutora Sabina Gau por permitirme realizar esta experiencia junto ella, aportándome recursos y serenidad.

“Hay dos maneras de ser feliz en la vida, una es hacerse el idiota y la otra serlo”

-Freud.

ÍNDICE

1. Resumen	5	Históricos.....	12
2. Introducción.....	6	Contemporáneos.....	14
3. Objetivos.....	7	6. Antecedentes personales	19
Conceptuales	7	7. Metodología	22
Estéticos.....	7	Propuestas.....	22
4. Contextualización.....	8	<i>Selfie sobre el mar de nubes</i>	25
La ironía.....	8	<i>La nueva luz del anochecer</i>	30
Realismo capitalista.....	9	<i>El Sanatorio</i>	35
Romanticismo.....	10	<i>Cargando...</i>	40
Influencias precedentes.....	11	8. Álbum	45
5. Precedentes	12	9. Conclusiones.....	52
		10. Bibliografía y webgrafía	4

RESUMEN

El objetivo en esta asignatura de trabajo de fin de grado es utilizar los recursos adquiridos en nuestros años de formación para realizar una serie de cuadros con un interés creativo maduro y personal.

En estos cuatro años he usado, en varias ocasiones, la crítica social y la ironía como temática pictórica. En este trabajo he querido utilizar la ironía de una manera más sutil, para generar una serie de imágenes que inviten a hacer una reflexión, entre romántica y realista, sobre la forma que el ser humano tiene de valorar el paisaje en la actualidad, haciendo uso de diferentes dispositivos y medios de comunicación.

Palabras clave: Pintura, ironía, paisaje, dispositivos y medios de comunicación.

ABSTRACT

The objective of this final degree project is to use all the resources acquired during these years in order to make a series of paintings that have a creative, mature and personal interest.

During these four years I have often used social criticism as well as irony as a painting theme. In this final work, I have tried to use irony in a more subtle way in order to create a serie of images that invite to reflection sometimes romantic and sometimes realistic showing the way human beings give worth to landscapes nowadays, using different devices and technological resources.

Palabras clave: Painting, irony, landscape, devices and technological resources.

INTRODUCCIÓN:

El aspecto visual del mundo está lleno de contradicciones y la pintura tiene la posibilidad de ser un ojo subjetivo que las resalta o armoniza. Debido a su capacidad para reproducir las apariencias, puede promover la reflexión sobre nuestro entorno, y al ser también una herramienta de expresión, puede transmitir la riqueza personal a través de su registro plástico.

Elegir una temática para el desarrollo del trabajo me resultó complicado ya que mi experiencia en el campo de la pintura se limita a 4 años y la he disfrutado probando diferentes formas de aplicar la pintura, en la mayoría de ocasiones, con intención de comprender la mimesis y sus diferentes posibilidades. Bodegones, naturaleza muerta, objetos, cuerpo humano, retratos, reflejos y copias de cuadros antiguos, son parte de un conjunto de ejercicios u obra autobiográfica centrada en imágenes que me atraen visualmente y que he creído adecuadas para condimentar mi formación plástica estos cuatro cursos en bellas artes.

Como final a esta etapa académica, presento un proyecto con el que quiero mostrar cómo el hombre actual disfruta incondicionalmente de ser presidiarios de esta sociedad de consumo desmedido. Desde la aparición de internet y las redes sociales, el ser humano pasa a estar ligado al producto tecnológico no solo físicamente sino espiritualmente, un hecho que en los últimos años se ha disparado y ha distanciado al ser humano de su realidad natural.

El trabajo se estructura en diferentes apartados. Comenzamos con la definición de objetivos. En el segundo apartado contextualizamos el trabajo en tendencias artísticas que desean transmitir un mensaje crítico sutil, a través de la ironía, y referimos una serie de artistas que han ejercido una influencia en nuestro trabajo desde le punto de vista conceptual o estético y técnico. Dedicamos una pequeña parte a mostrar nuestro propio trabajo de cursos anteriores relacionado con esta temática. Sigue un apartado con el desarrollo del trabajo plástico, su resultado en un álbum de fotografías de los cuadros realizados y las conclusiones. La relación de información consultada cierra el cuerpo de este trabajo.

OBJETIVOS:

En mi desarrollo como estudiante he usado como línea de trabajo la ironía como medio para ejercer la crítica social tanto en forma de instalación como en mi temática pictórica. En estos últimos años me he dado cuenta de que existe un problema derivado de la fluidez de información y recursos, y es el uso improductivo y compulsivo de la tecnología. Un problema actual se basa en una crisis de valores debido a la globalización. Ello me estimula a realizar una serie de cuadros que tengan un fin social en la medida en que cuestiona nuestro comportamiento pero que no se evada de mi mundo personal y local.

OBJETIVOS CONCEPTUALES

Vivo en una isla llena de variedades en su naturaleza, con espacios abiertos extraordinarios y me resulta contradictorio, a la vez, que como consecuencia de nuestros hábitos, la mayor parte de la gente la disfrute desde las limitaciones visuales de la tecnología.

También el concepto romántico de la pintura paisajística del siglo XIX me resultó adecuado para resaltar las cualidades sublimes de algunos de nuestros entornos naturales.

Quiero proponer al espectador una realidad alternativa que le lleve a cuestionarse sus propias acciones.

OBJETIVOS ESTÉTICOS

Una temática irónica decanta un carácter chistoso por ello vimos adecuado que el impacto visual fuera realista en el resultado plástico del conjunto ya que este factor puede ayudar a que la intención conceptual sea clara y directa.

Como este proyecto en su esencia persigue resultado pictórico académico, he usado diferentes imágenes con un conjunto de luces y sombras singulares. Los paisajes fueron elegidos por su grandiosidad y melancolía, su riqueza en valores tonales y por la armonía entre tonalidades neutras y saturadas.

CONTEXTUALIZACIÓN:

LA IRONÍA

Se entiende por ironía a la “figura retórica que consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice” o también “burla fina y disimulada”¹.

En mi caso, la burla solía interpretarse a partir de contrasentidos por medio de yuxtaposiciones de imágenes que en un principio, en nuestra memoria, pertenecen a contextos diferentes.

Además de imágenes irónicas también tenía interés en trabajar el paisaje, hasta ahora poco frecuente en mi obra personal.

Una vez marcada la temática comencé a buscar resultados plásticos de diferentes artistas, para analizar desde una perspectiva histórica y estética el uso de la ironía. Hallé un libro titulado *Necesidad de la ironía*, del filólogo e historiador del arte Valeriano Boza²; en este

¹ Real Academia Española

² BOZAL, Valeriano: *Necesidad de la ironía*, col. La Balsa de la

² BOZAL, Valeriano: *Necesidad de la ironía*, col. La Balsa de la Medusa, Visor, Madrid, 1999.

libro habla de la similitud de conceptos diferentes como lo sublime y lo totalitario o lo pintoresco y el kitsch. Presenta la ironía como una inevitable vía de escape dentro de un mundo con exceso de agrado visual.

Este libro ha creado en mí una curiosidad por la capacidad dialéctica de la ironía como si se tratara de una herramienta para comprender, aceptar y dialogar conmigo mismo. Me ha ayudado a aceptar un poco más la relación de mi existencia con el mundo que me rodea y encontrar un diálogo personal para expresar aquellas cosas que se me pasan por la cabeza. Resulta irónico que dos colores complementarios juntos queden bien, al igual que la vida es un bonito camino a la muerte; son factores que se contradicen, sin embargo, no tienen problemas de convivencia ya que se aceptan el uno al otro.

Me gustaría destacar también un fragmento del libro *La Ironía estética: estética romántica y el arte moderno*, de Domingo Hernández Sánchez, ya que creo que refleja bien como la ironía juega con el espectador:

“Como dice Eco el juego metalingüístico de la ironía siempre corre el riesgo de no entenderse, y, con ello, de ser rechazado. Pero es que ese riesgo es la máxima cualidad de la ironía, el hecho de que ‘siempre hay alguien que se toma el discurso irónico como si fuese serio’. Se comprende la irritación de la que hablaba Kundera:

realmente molesta no captar la ironía, molesta porque no se queda demasiado bien parado, sobre todo frente a uno mismo. Y esto puede suceder por dos razones, o por no entender la ironía cuando se está ante algo irónico, o por creer que algo es irónico cuando no lo es”³

ROMANTICISMO:

Me gustaría hablar del romanticismo como una corriente estética que precede e influye directamente en la intencionalidad del proyecto.

La pintura romántica se extiende desde 1770 hasta 1870, destaca por su subjetivismo y la originalidad, con un gusto estético en la representación, el dramatismo y las sensaciones.

En cuanto a la expresión plástica, se utilizan con frecuencia fuertes contrastes de luz y sombra con un colorido que prevalece sobre el dibujo, La pincelada se muestra visible e impetuosa. El empaste es en general espeso, de manera que la pintura adquiere una naturaleza táctil que reforzaba su carácter impulsivo y espontáneo.

Que los románticos se nutrieran del paisaje hizo que se convirtieran en un género mayor, cuando hasta entonces era

³ HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, pp. 73-74

considerado menor o mero fondo decorativo para las composiciones de figuras. Actualmente el paisaje, en ocasiones, ha vuelto a ser un género menor, ligado al tópico, y me gustaría poder interpretarlo a través de un concepto actual.

No se trataba de descripciones topográficas, sino de expresar emociones humanas a través del paisaje. Un género que cobró importancia en su época fue la pintura costumbrista, que reflejaba tipos y personajes populares.

El tratamiento de las figuras procura ser realista. Así, cuidan de que la ropa de los personajes se corresponda con la época histórica que pretenden representar o con el lugar en que tiene lugar la escena.

Imagen 1. William Turner. Gargantúa, litografía, 1831.

Las técnicas usadas variaron. Predominó la pintura al óleo sobre lienzo, Pero también se utilizó la acuarela, técnica preferida por muchos pintores, ya que era especialmente útil para aquellos pintores que viajaban. En la actualidad podemos usar la fotografía como una herramienta para investigar las formas y los conjuntos.

Muchos dibujos y pinturas alcanzaron una gran difusión gracias a medios de reproducción como la litografía, la aparición de prensas metálicas y el renacimiento del grabado en madera. En el aguafuerte destacó la figura de Goya. Gracias a estos medios, a través de periódicos y revistas, se popularizaron numerosas imágenes, al alcance de todo el público.

REALISMO CAPITALISTA

Por su enfoque irónico también me interesó el realismo capitalista. Fue un movimiento post modernista que surgió en la década de los 60 como un anti-estilo que a nivel de tendencia pictórica, es la respuesta alemana al Pop Art que estaba triunfando en Estados Unidos e Inglaterra con artistas como Warhol que alababan la importancia del producto dentro de lo cotidiano.

El realismo capitalista se apropiaba del lenguaje de la publicidad. Pero se relaciona con el realismo socialista, por entonces la doctrina artística oficial de la Unión Soviética. Trata de una forma irónica la

doctrina artística del capitalismo occidental, ligada a la sociedad de consumo.

Sus obras reflejan con ironía la manipulación de los medios de comunicación. Utilizan elementos de la pintura moderna pero también otros de la cultura de masas, como lo kitsch o recursos de la publicidad. Se reflexiona sobre los aspectos triviales de sus ambientes más inmediatos, basándose en una serie de temas e imágenes que constituyen su iconografía característica: bienes de consumo, imágenes publicitarias, diseño de interiores, objetos del día a día, imágenes de mujeres, retratos, lugares comunes de los anhelos de la clase media, etc.

El realismo capitalista muestra una actitud ambivalente

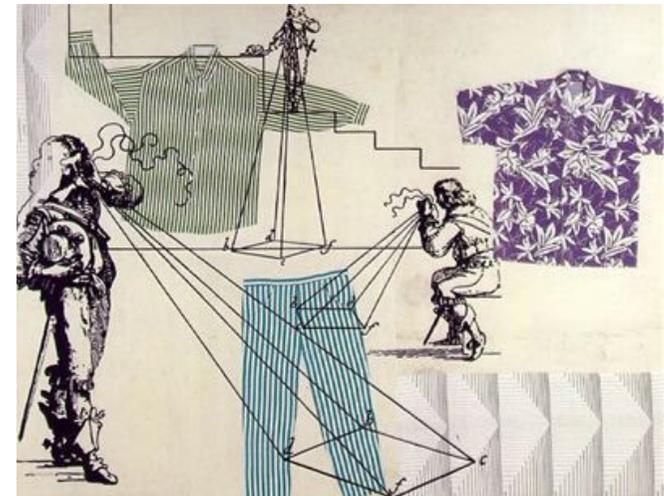

Imagen 2. Sigmar Polke, *Measuring Clothes*, 1994.

hacia el capitalismo. Por un lado, en sus creaciones subyace una crítica hacia el consumismo del “milagro económico” alemán y hacia la realidad política de las democracias occidentales del momento. En este sentido, se puede decir que hacen uso del lenguaje de la publicidad como herramienta para arremeter contra la sociedad de consumo. Sin embargo, los artistas también percibían el potencial emancipador del capitalismo y, por ejemplo, usaban sus tácticas publicitarias típicas para promover sus propias carreras artísticas.

INFLUENCIAS PRECEDENTES:

A la edad de 15 años, sobre febrero de 2008 tuve mi primer encuentro con el Grafiti, lo que motivaría una curiosidad apasionada por el conocimiento del trazo, la forma y el color. A su vez me cautivó el espíritu crítico que en numerosas ocasiones presenta el Street Art, un estilo que se nutre de la parodia o la ironía para crear una conversación visual basada en la propia reflexión.

La obra artística de figuras como Banksy han sido parte de mi motivación para investigar e intentar que mi obra funcione como un reflejo de situaciones convencionales contemporáneas.

Creo que la pintura y las artes plásticas, que están interesadas en este tipo de parodia son serias y educativas cuando su imagen es

analizada para ser tratada con la mayor madurez y sutileza, intentando que pintura y concepto se complementen entre sí para que éstas puedan ser admiradas, por lo tanto, reflexionadas e interiorizadas tanto racional como visualmente.

La obra de estos artistas la podríamos asemejar con un método dialéctico donde la armonía se encuentra en la reflexión y contemplación a través de realidades manipuladas.

Imagen 3. Grafiti, 2009.

Imagen 4. Grafiti, 2010.

PRECEDENTES:

HISTÓRICOS

Entre los artistas que pintaron obras con una clara intención de transmitir un mensaje me han interesado dos en particular:

- Honoré Daumier:

Honoré Daumier es una de las figuras más importantes del movimiento realista, utilizaba su realidad convencional como fuente narrativa y a su vez su tratamiento era sutilmente irónico.

Imagen 5. Honoré Daumier. Gargantúa, litografía, 1831.

Trataba la ironía como fuente de alimentación para su expresión plástica con un estilo muy personal y dramático. Este artista estaba preocupado por la realidad social de su momento, y la reflejaba a través de un registro plástico muy peculiar.

En muchas ocasiones solo le hacía falta pintar una vista objetiva para que la propia realidad pareciera una broma de mal gusto.

Desde el punto de vista pictórico también me interesó en el pasado la mezcla entre dibujo y pintura, la importancia de la línea y el tratamiento parcialmente transparente de su pintura.

Imagen 6. Honoré Daumier. El vagón de tercera, 65,5 x 90 cm, óleo sobre lienzo, 1862-1864.

- Casper David Friedrich:

Este artista romántico me interesa mucho por la maestría con que representaba lo sublime, la insignificancia del ser humano ante la grandiosidad de la naturaleza. El caminante sobre el mar de nubes se encuentra destacado en el centro del soporte, pero es relativamente pequeño en el formato y se encuentra de espaldas, sin identidad. El verdadero protagonista es la admiración por el paisaje, grandioso y emotivo.

Imagen 7. Casper David Friedrich. Caminante sobre el mar de nubes, 74,8 x 94,8 cm, óleo sobre lienzo, 1818.

CONTEMPORÁNEOS

- Dácil Travieso:

Esta artista canaria ha sido mi influencia directa desde que nací, se puede percibir desde mi pincelada hasta mi manera de sentir. Encuentro en su obra ambientes dramáticos con figuras grotescas e irónicas como las meninas o los transexuales, piezas que denuncian la realidad social de personas obesas y homosexuales. Tanto en la idea que subyace como en su resolución realista podemos encontrar semejanzas con mi trabajo.

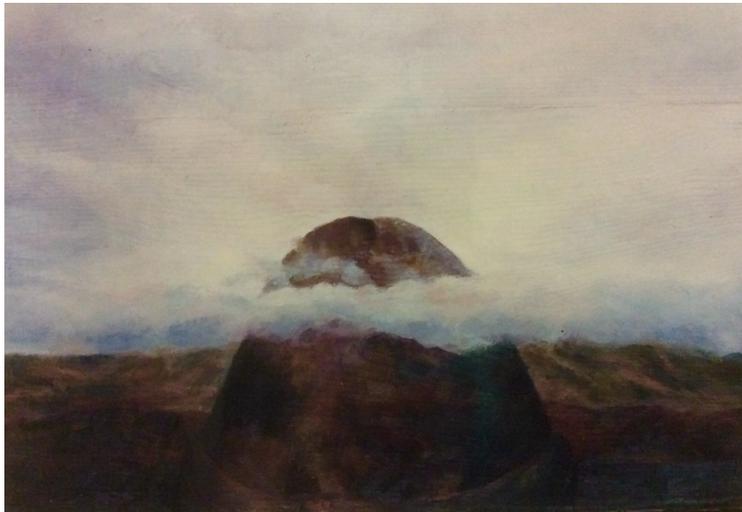

Imagen 8. Dácil Travieso. El Deseo, 26 x 38 cm, técnica mixta sobre madera, 1997.

Imagen 9. Dácil Travieso. La menina, 27 x 42 x 17 cm, óleo sobre lienzo, 2010.

- Banksy:

Conocí a este autor cuando empecé a interesarme por el grafiti. Podría decir que se trata del artista más influyente en mi obra. Me fascinó la actitud con el que este artista se expresa, desde la idea hasta su estética. Me resulta curioso cómo sus intervenciones pueden ser a la vez irónicas y épicas, mostrando con una sátira directa situaciones convencionales, atendiendo sobre todo a temas políticos de carácter internacional.

He elegido específicamente estas imágenes del artista como parte de la motivación antecedente al proyecto, ya que me resultó interesante un paisaje que aparenta ser romántico con detalles contemporáneos.

Imagen 10. Banksy. Obra sin título de la exposición Banksy versus Bristol (2009).

Imagen 11. Trabajo de la Agencia, exposición Banksy versus Bristol (2009).

- Ruprecht von Kaufmann:

Este artista alemán que proviene de lejanías de la ciudad es un pintor narrativo de gran importancia además de presentar unas extraordinarias ciudades plásticas en la ejecución de sus cuadros. Encuentro algo de similitud tanto en la pasión y las consecuencias de su iniciación de su carrera artística, como la ironía que logra transmitir. En diferentes entrevistas el artista explica que cuando se disponía a acabar secundaria pintaba en paredes y pupitres y nunca se planteó la entrada en bellas artes porque no creía en que la pintura figurativa fuera a tener un final feliz dentro del mundo contemporáneo y le era imposible imaginarse como un pintor abstracto o artista conceptual.

“When I graduated from high school it was never my intent to go into art, because in art history we had been taught about the death and end to painting, or at least figurative painting, as a finite and irreversible fact. And I couldn't see myself as an abstract painter or conceptual artist because I liked drawing the world around me.”

" Cuando me gradué en el instituto nunca fue mi intención entrar en mundo del arte, porque en la historia del arte se nos había enseñado acerca de la muerte y poner fin a la pintura, o al menos la pintura figurativa , como un hecho finito e irreversible. Y yo no podía

verme a mí mismo como un pintor abstracto o artista conceptual porque me gustaba dibujar el mundo que tenía a mi alrededor "

Es evidente el uso de la ironía, incluso en el mundo dramático y humorístico que representa el circo, payasos y figuras supuestamente divertidos envueltos e un siniestro mundo de oscuridad.

Imagen 12. Ruprecht von Kaufmann. Geprobt, 26 x 26 cm, Gouache, 2008.

También siento empatía e opiniones como esta:

" Nonetheless, after finishing my degree I realized that painting was all I could and wanted to do, and fortunately even "narrative" painting is allowed again. It's actually quite an interesting time, because it seems that we are again living in a time of another great turnaround. All of a sudden a lot of young artists got fed up with just following the rules of modernism that dominated art school for so many years, and started to do what they liked again. There is a lot of interesting stuff coming out of that short period of freedom."⁴

" Sin embargo , después de terminar mi carrera me di cuenta de que la pintura era todo lo que podía y quería hacer, y, afortunadamente, " la pintura narrativa " ha vuelto a ser de interés. Es un gran momento, porque parece que estamos viviendo un cambio. De repente, una gran cantidad de jóvenes artistas se hartaron de seguir las reglas de la modernidad que dominaron la escuela de arte durante tantos años y comenzaron a hacer lo que más les gustaba. Hay un montón de cosas interesantes que salen de ese corto período de la libertad".

Imagen 13. Ruprecht von Kaufmann. Niebla, 200 x 280 cm, óleo, cera y pigmento sobre lienzo, año.

⁴ <http://neotericart.com/2008/06/30/interview-with-ruprecht-von-kaufmann/>

- Antonio López

Creo que se puede hablar de este hombre como una leyenda aún viva, no he tenido la suerte de verlo sino en una exposición colectiva con dos de sus obras, donde pude apreciar la maestría en la selección del color y el registro de su mancha. Uno de sus cuadros, *La cena*, fue expuesto en la Cajacanarias de Santa Cruz de Tenerife. Se trata de un óleo sobre tabla pero a la vez el pintor incorporó algunos cartones pintados a modo de collage.

Imagen 14. Antonio López, *La cena*, 89 x 101 cm, óleo sobre tabla, 1971-1980.

Imagen 15. Antonio López. *Nevera nueva*, 240 x 190 cm, óleo sobre lienzo, 1994.

ANTECEDENTES PERSONALES:

En numerosas ocasiones he utilizado la ironía como forma de expresión. En este apartado presento algunos ejemplos.

Imagen 16. Gonzalo Sabina. Cura, 81 x 65, acrílico sobre lienzo. 2011.

Al final del primer curso en pintura, después de haber comenzado con la práctica pictórica a través de la mimesis de un bodegón, el último ejercicio consistió en realizar una serie de cuadros con una línea personal (imagen 14). En Segundo, los temas sociales continuaban siendo el centro de mis ideas (imagen 15).

Imagen 17. Gonzalo Sabina. Agua, 81 x 65, óleo sobre lienzo. 2012.

Ya en tercero, lo que antes consideraba un tema de interés para una obra, se convirtió en una manera de plasmar mis ideas, opiniones e incorformismo de la sátira política. Las pinturas negras

de Goya y la sátira política de Daumier, motivaron la intencionalidad de estos cuadros.

Imagen 18. Gonzalo Sabina. Serie: Cabrones y Perroflautas, 45 x 20 cm, óleo sobre madera entelada.

Imagen 19. Gonzalo Sabina. Serie: Cabrones y Perroflautas, 20 x 45 cm, óleo sobre madera entelada.

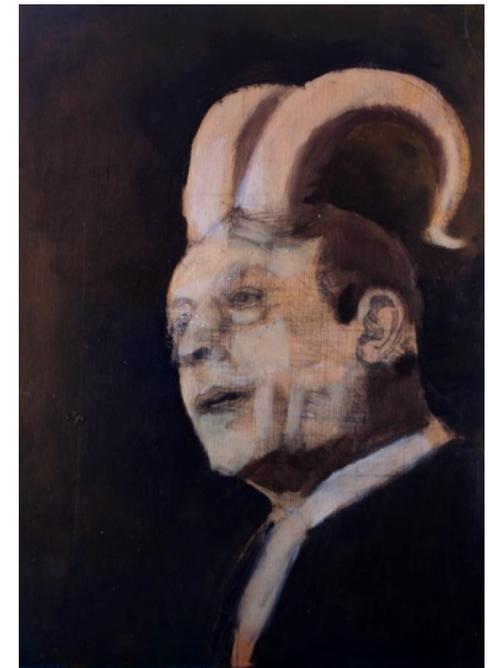

Imagen 20. Gonzalo Sabina. Cura, 45 x 20 cm, óleo sobre madera entelada.

También en ese mismo año escogí cuadros reales y los adapté a lo que creía que era la situación actual, modificando elementos clave para que la obra cobre otro sentido. En el primer caso (imagen 21), introduje el reloj en un fragmento del cuadro *Juramento de los*

Horacios, y en el segundo (imagen 22), a los personajes principales de la obra *El bagón de tercera*, les añadí un biberón, una bolsa del Mercadona y un móvil.

Imagen 21. Gonzalo Sabina. Ya es la Horacios, 52 x 75 cm, óleo sobre lienzo. 2014.

Imagen 22. Gonzalo Sabina. Tranvía de Tercera, 114 x 146, óleo sobre lienzo. 2014.

En el segundo cuatrimestre de la asignatura de Taller de Técnicas y Tecnologías V hice una serie de bocetos vinculados conceptualmente con el proyecto, pero a diferencia de éste las imágenes salían de mi imaginación, tal y como solían hacer los románticos.

Utilice fondos de colores, creyones, rotulador y en ocasiones barniz acrílico en spray.

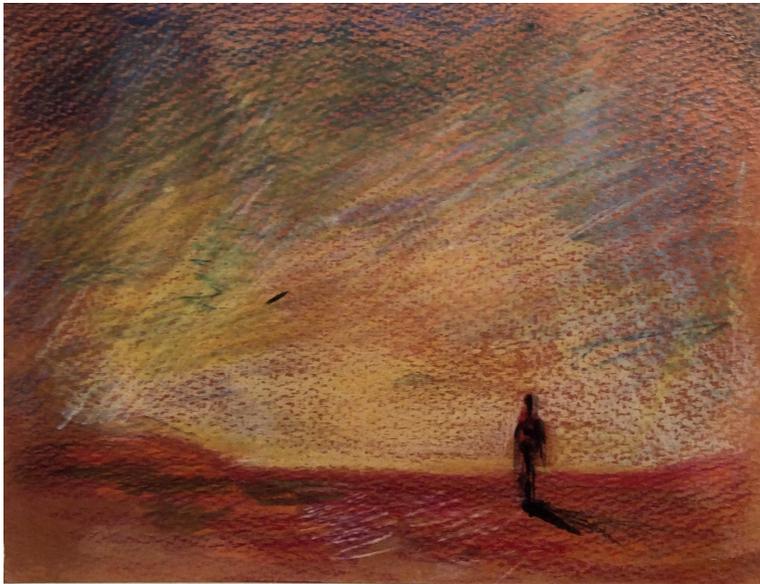

Imagen 23. Boceto.

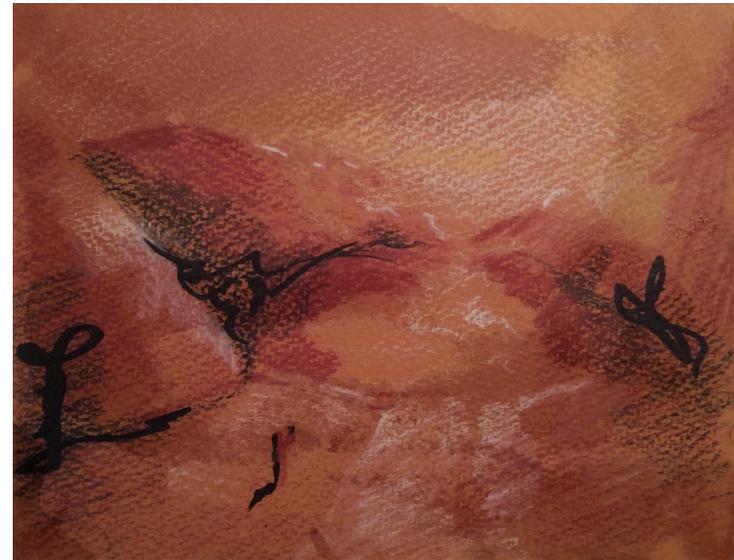

Imagen 24. Boceto.

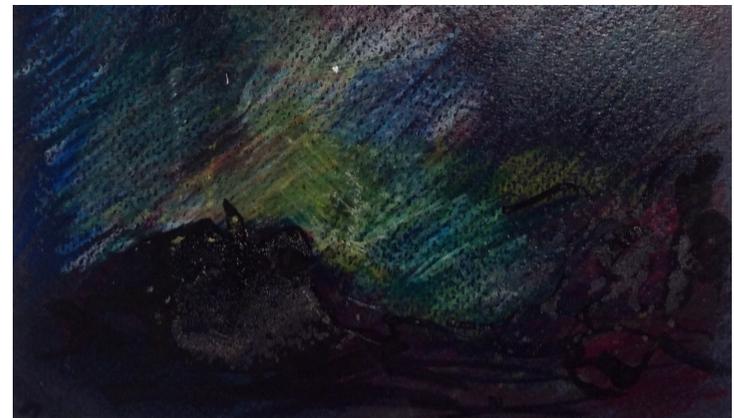

Imagen 25. Boceto.

METODOLOGÍA:

PROPUESTAS

Partiendo de estos fotomontajes digitales he elaborado una serie a modo de bocetos como ayuda para la realización de la obra. En un principio he usado fotografías propias y sacadas de la red para visualizar con mayor precisión la idea y la composición del cuadro. Más adelante he elaborado las propuestas con montajes de fotografías propias preparadas con modelos elegidos e iluminación seleccionada y manipulada con Photoshop.

Imagen 27. Propuesta para la realización del proyecto.

Imagen 26. Propuesta para la realización del proyecto.

Imagen 28. Propuesta para la realización del proyecto.

Imagen 29. Propuesta para la realización del proyecto.

Imagen 30. Propuesta para la realización del proyecto.

Imagen 31. Propuesta para la realización del proyecto.

Una vez elegidas las imágenes a desarrollar he decidido en un principio hacer dos cuadros de gran formato y un posible tercero si había tiempo para la realización del mismo.

Dibujo:

Para el dibujo de los dos primeros cuadros utilicé el Photoshop como herramienta de medición de cuadrículas, es una solución que me resulta a gran escala más fiable que el encajado con proyector. En primer lugar utilizo la opción tamaño de imagen y la adapto a la del soporte, el segundo paso es utilizar las guías verticales y horizontales que marcan los puntos de las cuadrículas en su lugar

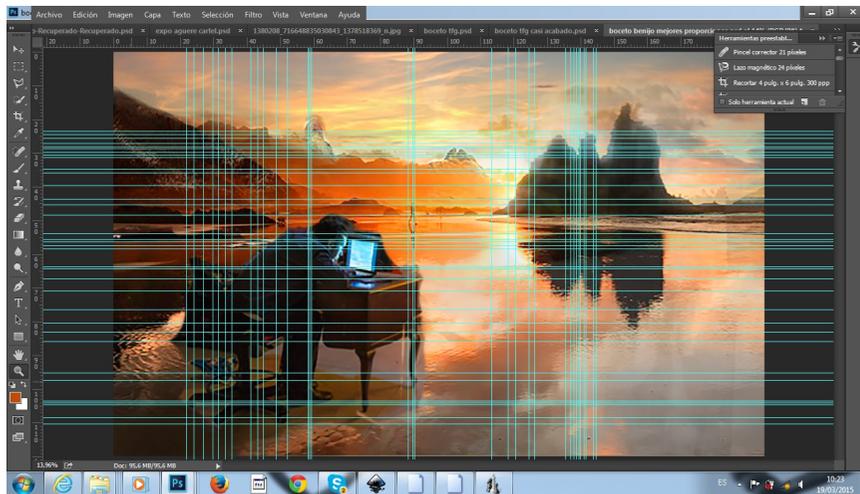

Imagen 32. Cuadrícula en el photoshop.

correspondiente.

Es un método muy eficaz para realizar un buen encajado en murales sin mucho detalle, sin embargo me he dado cuenta que a pequeña escala las dimensiones siguen sin ser exactas debido al fallo humano en el uso de la regla.

En el tercer y cuarto cuadros me ayudé del proyector para encajar a las figuras debido al poco tiempo que me quedaba para finalizar el proyecto. Para lograr exactitud en las formas hice un cuadrado en la imagen que se proyectaría, semejante a otro cuadrado marcado en el soporte. Fue desquiciante intentar que estos cuadrados encajaran y opté por rectificar las estructuras con la mancha en la medida en que mi ojo me lo permitiera.

Imagen 33. Dibujo del cuadro *Selfie sobre el mar de nubes*.

SELFIE SOBRE EL MAR DE NUBES

- INTENCIONALIDAD

Desde mi formación escolar y de instituto he leído numerosos libros que utilizan la obra *Caminante sobre mar de nubes* del pintor romántico Caspar David Friedrich (1774 -1840) como imagen ejemplar para la idea que tiene el romanticismo de dignificar la naturaleza por encima del hombre. Cada vez que veía el cuadro me parecía una vista en la que el Teide de fondo y el roque nublo encajaban con el paisaje. Vi adecuado rescatar este parecido e intentar llevarlo a cabo para hacer una segunda reflexión sobre cómo el ser humano ha cambiado el valor empírico de la experiencia sublime para rescatarlo digitalmente de forma compulsiva. Es bueno guardar un recuerdo, lo incoherente es experimentar por el recuerdo y no por el momento.

No intento proponer la tecnología como algo dañino sino como una realidad que al ser reciente y divertida, tiene la tendencia a ser consumida de manera obsesiva y destructiva.

Para defender pictóricamente la intencionalidad de la obra la quería realizar de una forma muy metódica, utilizando veladuras, sin embargo, llegó un momento que no veía un avance notable y opté por el empaste de una forma más expresiva y extensa; me llevó mucha dedicación, debido a la dificultad que presentaban los detalles a contra luz.

- FOTOMONTAJE

Esta idea surgió a raíz del cuadro de Friedrich, por lo tanto para el fotomontaje he eliminado al personaje principal y lo he sustituido por dos compañeros de la facultad.

He analizado cuidadosamente los elementos del cuadro original, como la apariencia del caminante y las rocas, calculando este último para disponer una serie de objetos en el suelo para la toma fotográfica y que los pies encajen con ellas. Además, he utilizado la iluminación de la clase para conseguir tonalidades similares al cuadro debido a su atmosfera fría, la alta iluminación y el carácter difuso de la luz en las cristaleras.

Una vez hecho esto, se procede a crear el collage en el Photoshop, en el que he cambiado el color de pelo del modelo como un guiño al personaje original.

Imagen 34. Modelos posando para el collage

Imagen 35. Detalle de las caras.

Imagen 36. El caminante sobre el mar de nubes, cuadro original.

Imagen 37. Fotomontaje.

- SOPORTE

Para la realización del soporte he necesitado un listones de madera de abeto (dos listones de 195 x 4 x 1,5 cm y 2 listones de 147 x 4 x 1,5 cm) , tornillos, tela de lino, cola de conejo (50g/L) y gesso.

Para comenzar he unido los listones de madera con tornillos, añadiendo unas maderas de menor grosor intercaladas para crear más resistencia y reforzándola con unas esquineras.

A continuación, se procede al entelado. Previamente he lavado la tela de lino, poniéndola en remojo durante al menos 12 horas para eliminar todo el apresto. A la hora de entelar, se comienza grapando la tela en el centro de cada listón, acercándose poco a poco a las esquinas.

Por último, la imprimación. En primer lugar he aplicado tres capas de cola de conejo, previamente hidratada y una vez seca, dos capas de gesso, dejando el tiempo suficiente entre ellas para un correcto secado.

Imagen 38. Unión de los listones mediante tornillos.

Imagen 39. Bastidor terminado.

Imagen 40. Cola de conejo 50gr/L

Imagen 41. Bastidor entelado.

- PROCESO

Este cuadro lo comencé con mucha ilusión. Empecé haciendo una primera capa casi monocromática para comprender la relación entre luces y sombras del conjunto, pero en este caso, al no haber pintado un espacio tan grande al óleo nunca, no supe la cantidad de pintura que tenía que aplicar para obtener capas densas y opacas. También fue un inconveniente la poca imprimación que puse en las zonas de sombra, una solución para el contraluz que me había funcionado en bocetos en madera.

Después de un par de meses y lo paulatino que resultó su avance, en ocasiones fue insufrible, pero gracias a lo obligado que me sentí académicamente y al apoyo recibido por mi tutora pude acabar contento con el resultado y seguir motivado con el avance de la obra.

Imágenes 42, 43, 44, 45 y 46. Avance progresivo de la obra.

- OBRA FINAL

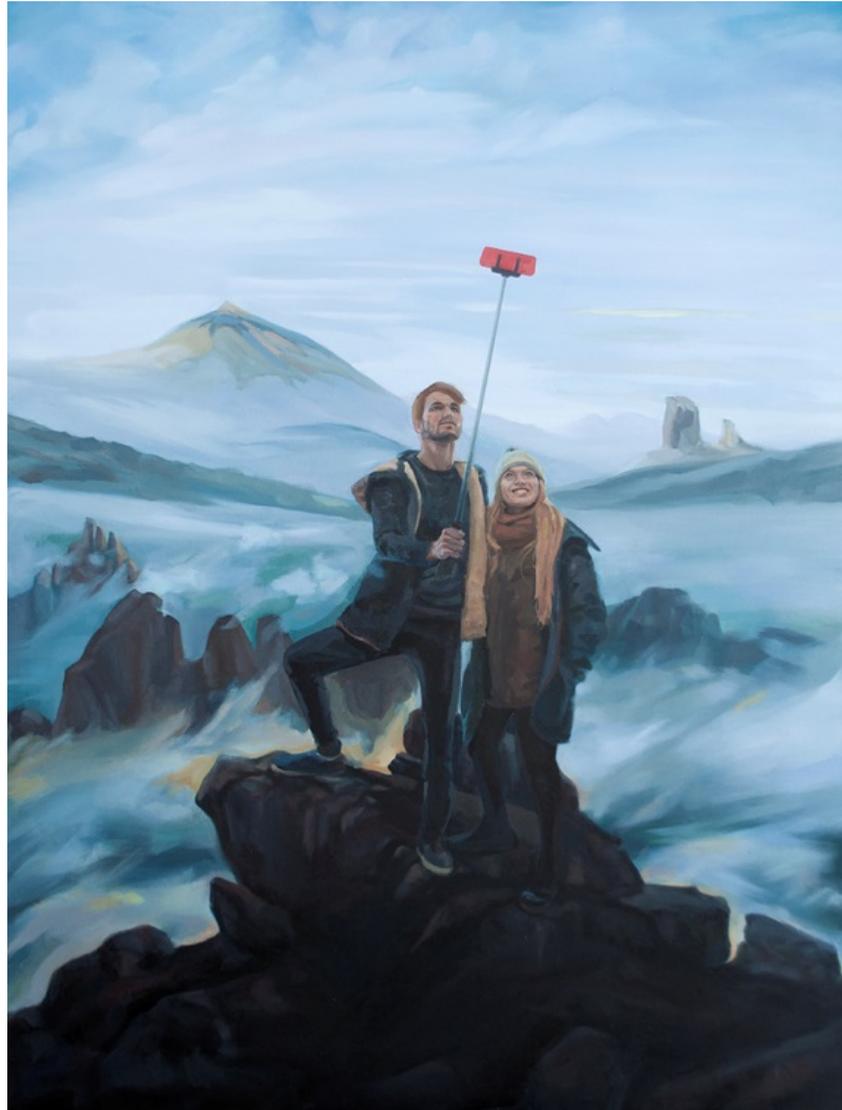

Imagen 47. Gonzalo Sabina Martín. Selfie Sobre el Mar de Nubes, 195x
150 cm, 2015.

LA NUEVA LUZ DEL ANOCHECER

- INTENCIONALIDAD

Con este cuadro quiero proponer una realidad alternativa donde la descontextualización del personaje y su actitud con el paisaje que le rodea, cause sensación de desesperación e intriga hacia un futuro incierto. Un anochecer romántico actual donde el foco luz dominante es artificial y se apodera de la figura humana.

En el boceto inicial el paisaje tenía unos colores más llamativos, sin embargo después de la segunda corrección consideramos que le venia bien hacer una gama que se adecuara un poco más a la intencionalidad narrativa, al hacer una paleta más variada en grises y tonalidades medias la pantalla cobró la importancia que necesitaba para destacar sobre el paisaje y abducir a la figura.

- FOTOMONTAJE

Desde el momento que surgió la chispa de esta propuesta me posicioné en Benijo, un lugar paradisiaco que se sitúa en la costa del Macizo de Anaga, formación montañosa que cuenta con la mayor cantidad de endemismos de Europa recién nombrado Reserva de la Biosfera por la UNESCO el 9 de junio de 2015.

He elegido esta imagen y la he recortado, como si el sol hubiera desaparecido de nuestra realidad, lo que me ayudaría a reforzar el carácter melancólico del paisaje.

Ambiente el salón de mi casa para conseguir unas tonalidades similares a las del paisaje. Para añadir el elemento que distorsionaría este paisaje elegí a un amigo como modelo de oficinista vestido de traje, sentado frente a mi ordenador personal.

Una vez elegidas las imágenes procedí al retoque y montaje final con el photoshop.

Imagen 48. Playa de Benijo.

Imagen 49. Montaje para el collage.

Imagen 50. Fotomontaje.

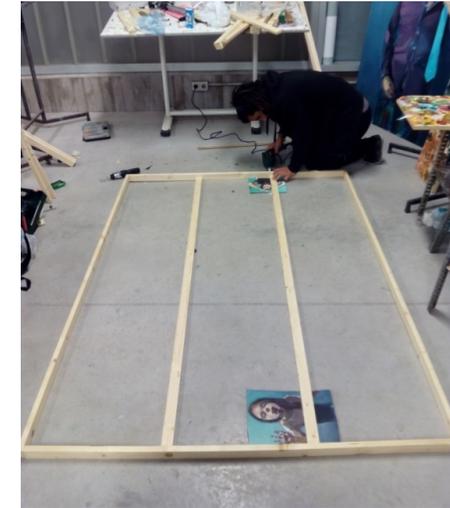
- SOPORTE

Para la realización de este soporte he necesitado listones de madera de abeto(2 listones de 195 x 4 x 1,5 cm y 2 listones de 118,5 x 4 x 1,5 cm), tornillos, muselina (210x 140 cm), cola de conejo (50g/L) y gesso.

Para elaborar el bastidor he unido los listones con tornillos y he reforzado la estructura intercalando otros listones de menor grosor, creando un soporte mas resistente.

En este caso, para el entelado he utilizado muselina, lavada previamente para eliminar el apresto que pueda tener. He colocado la tela con grapas, asegurándome de que quede bien tensa y centrada, para que luego no aparezcan problemas de deformación.

Por último, la imprimación. Para ello he calentado cola de conejo previamente hidratada, y he aplicado dos capas en la muselina. Finalmente he aplicado varias capas de gesso sobre la tela, dejando entre capa y capa el tiempo necesario para que seque.

Imágenes 51 y 52. Elaboración del Bastidor.

Imagen 53. Preparación de la cola de conejo.

- PROCESO:

Al estar haciendo este cuadro a la misma vez que el anterior, tuve el mismo problema de estrés, añadiéndole que surgió el imprevisto de cambiar la propuesta tras la primera corrección. La luz que salía del paisaje era muy intensa, tapaba la fuerza de la luz de la pantalla y con ello la intencionalidad del mensaje.

La solución fue buscar una escala cromática menos contrastada y trabajar con los grises dejando a la luz natural fuera del cuadro, lo que incentivaría la intención de mostrar una naturaleza desvinculada y en segundo plano.

Imágenes 54, 55, 56, 57 y 58. Avance progresivo de la obra.

- OBRA FINAL:

Imagen 59. Gonzalo Sabina Martín. La Nueva luz del Atardecer, 120x 195 cm, 2015.

EL SANATORIO

▪ INTENCIONALIDAD

Esta idea que surgió debido a lo habitual que es llegar a mi casa y escuchar a mi hermano insultar y reír mientras se entretiene al son de metralletas y pistolas. En numerosas ocasiones estas muestras de aprecio se comunican a individuos de diferentes nacionalidades con una apariencia virtual similar. Un hecho que motivó la interpretación del poder cautivador que tiene el uso excesivo de los videojuegos y que provoca que mucha gente joven pase de entretenerse de forma física a virtual. Una vez más intento transmitir el poder encantador de las nuevas tecnologías. Me resulta irónico que exista un uso desmesurado de los videojuegos ya que evade al ser humano de su propia naturaleza, para adaptarse a una simulación de la misma.

He elegido este paisaje, por su apariencia cálida y brillante para resaltar la luminosidad de la tele. Siempre me ha llamado la atención la estética tenebrista y fúnebre del Sanatorio de Arico. Fue construido en 1943 debido a la repercusión de la lepra en Tenerife, un hospital, un crematorio, edificios de hospedaje y una iglesia de hormigón monumental. El proyecto fue abandonado al encontrar la

cura. Este sanatorio que nunca fue terminado, posteriormente se convirtió en terreno militar para el entrenamiento del combate local. El arquitecto de esta obra fue José Enrique Marrero Regalado un arquitecto canario de estilo neocolonial, autor de obras como la popularmente conocida La Recova, Casa Cuna o el cine Víctor.

Posteriormente la Leprosería fue desmilitarizada y vendida en 2002, sin embargo hoy en día este lugar es utilizado por aficionados y profesionales del airsoft para disfrutar de este deporte al aire libre.

La atmósfera de la habitación la he querido hacer con tonalidades más grises, su forma geométrica y su carácter aglomerado encierra a la figura. El punto de fuga de la imagen, la luz que le llega a la cara hechiza al personaje dejándolo sin escapatoria visual.⁵

⁵ [Httprma ques://es.wikipedia.org/wiki/Abades_\(Tenerife\)](http://es.wikipedia.org/wiki/Abades_(Tenerife))

<http://www.loquepasaentenerife.com/ocioycultura/16-03-2009/laciudadfantasma>

- FOTOMONTAJE

Siempre me ha llamado la atención la estética tenebrista y fúnebre del Sanatorio de Arico, construido en 1943 debido a la repercusión de la lepra en Tenerife, un hospital, un crematorio, edificios de hospedaje y una iglesia de hormigón monumental. El proyecto fue abandonado al encontrar la cura. Ese sanatorio que nunca fue terminado, fue convertido posteriormente en terrenos militares para el entrenamiento del combate local. El arquitecto de esta obra fue José Enrique Marrero Regalado, un arquitecto canario de estilo neocolonial autor de obras como la popularmente conocida La Recoba, Casa Cuna o el cine Víctor.

Posteriormente la Leprosería fue desmilitarizada y vendida en 2002, sin embargo hoy en día este lugar es utilizado por aficionados y profesionales del aisoft para disfrutar de este deporte al aire libre.

Debido a que no encontraba un punto de vista adecuado utilicé dos fotos para, a modo de panorámica, conseguir una composición del paisaje adecuada a la intencionalidad de la obra.

Una vez acabada la imagen saqué una segunda foto en el salón de mi casa, un recinto lleno de cajas y elementos que le quitan espacio

a la atmósfera que rodea a la figura. Encendí la imagen de la leprosería de Abades en una pantalla y situé la cámara de forma que el punto de fuga principal sea el que corresponde al recinto que incluye a mi hermano como modelo de joven viciado.

Imagen 60. Fotomontaje.

- SOPORTE

Para la fabricación de este soporte le he encargado a un carpintero una madera DM de 97 x 146 cm, reforzada con un bastidor en la parte posterior de las mismas medidas.

Para comenzar, he lijado la madera con una lija fina para eliminar los pequeños restos que pueda tener, quitando seguidamente con un paño húmedo el polvo de la superficie.

Previamente a la imprimación, he aplicado tres capas de cola de conejo hidratada a 75g/L, lijando nuevamente la madera tras la aplicación de la primera capa.

Al igual que en los otros soportes, he utilizado gesso como imprimación, aplicando cuatro capas para que quede un fondo liso y homogéneo.

Imagen 61. Aplicación de la cola de conejo.

Imagen 62. Cola de conejo sin hidratar.

Imagen 63. Aplicación del gesso.

- PROCESO

Gracias a que apliqué más densidad de pintura, la diferencia en el tamaño y la experiencia vivida con los dos cuadros anteriores, el proceso de este cuadro fue mucho más ameno.

En esta propuesta me gustó mucho trabajar con las arquitecturas. Las diferencias que veo en su fraccionamiento son manchas con una estructura que dan a un volumen final sólido con gran efecto tridimensional, pudiendo ser un conjunto de formas que armonizar en un paisaje urbano o la guinda en un ambiente orgánico.

En este cuadro, las diferencias entre tonalidades muy luminosas y en penumbra creaban un ambiente curioso pero no muy rico en contenido, sin embargo, le saqué todo el partido que pude y acabé contento con el resultado.

Imágenes 64, 65, 66, 67 y 68. Avance progresivo de la obra.

- OBRA FINAL

Imagen 69. Gonzalo Sabina Martín. El Sanatorio, 97x 146 cm, 2015.

CARGANDO...

- INTENCIONALIDAD

Lo que intento conseguir con esta propuesta es experimentar con los límites de la ironía que he utilizado en todo el proyecto. Podemos decir que este cuadro intenta establecer un juego con el espectador, si la obra final fuera fotografiada en una sala debidamente iluminada aparentaría ser una pantalla de televisión.

Al considerar esta propuesta la más moderna de las tres, me resultó paradójico usar un paisaje tan importante y antiguo como es el de La Laurisilva, su melancolía y color creo que juegan un buen papel en cuando a defender la idea de romanticismo lo que quiero transmitir.

En un principio se había planteado el paisaje con el símbolo de *cargando* superpuesto, sin más elementos, sin embargo decidimos añadir el nombre y los símbolos de los extremos debido a que las

formas geométricas ayudarían a engañar a los sentidos y a que la intencionalidad sea más directa.

En este caso el *avatar* sería la figura cautivada por los medios de comunicación, he decidido que sea yo, porque podría entenderse como una manera de firmar un cuadro.

- FOTOMONTAJE

La Laurisilva es un paisaje que tenía ilusión de usar en el proyecto desde que comencé con los dos primeros cuadros y que vino muy bien para la intencionalidad de esta propuesta. Habiendo utilizado altitudes, playa y desierto, este paisaje me pareció idóneo para completar esta serie que intenta recordar como en esta isla recién globalizada, al igual que en muchos lugares del mundo, la estética y vivencias en sus paisajes han pasado un segundo plano.

Las características de este bosque aluden al periodo terciario, hace mas de 20 millones de años, emparentado con otras formaciones boscosas comunes en el resto del espacio biogeográfico de la Macaronesia, creaba un contraste sutil con la estética delineada y geométrica de las pantallas en tiempos contemporáneos.

Tras la captura de la fotografía he hecho un retoque en el Photoshop. A continuación, he introducido la imagen en mi cuenta personal del Facebook y desde un dispositivo móvil, he hecho una captura de pantalla.

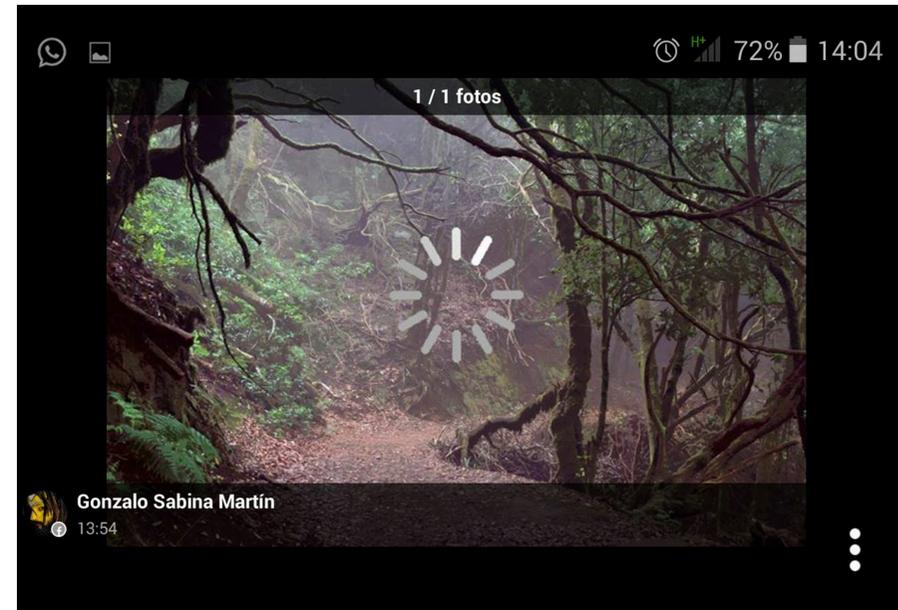

Imagen 70. Fotomontaje.

- SOPORTE

Para la fabricación de este soporte le he encargado a un carpintero una madera DM de 89 x 116 cm, reforzada con un bastidor en la parte posterior de las mismas medidas.

Para comenzar, he lijado la madera con una lija fina para eliminar los pequeños restos que pueda tener, quitando seguidamente con un paño húmedo el polvo de la superficie.

Previamente a la imprimación, he aplicado tres capas de cola de conejo hidratada a 75g/L, lijando nuevamente la madera tras la aplicación de la primera capa.

Al igual que en los otros soportes, he utilizado gesso como imprimación, aplicando cuatro capas para que quede un fondo liso y homogéneo.

Imagen 71. Cola de conejo 75g y 1 L de agua.

Imagen 72. Aplicación de la cola de conejo.

- PROCESO

Para que el nombre y los iconos no perdieran importancia visual he usado el Transfer un método aprendido en la asignatura de Taller de Técnicas y Tecnologías V en cuarto curso de bellas artes.

Para este tipo de transferencia lo único que hay que hacer es aplicar 5 capas de un acrílico o adhesivo transparente, en la parte impresa de una fotocopia en papel, preferiblemente laser, con la imagen inversa. En la última capa hay que poner la imagen en el lugar que se desee sin arrugas, una vez pasado 24 horas se retira el papel aplicando agua en la zona y arrastrando el dedo suavemente. Para este recurso en clase usamos médium o cola blanca, que hacían de su resultado más maleable, sin embargo en esta ocasión he comprado barniz de transferencia MIR, un producto que imprime casi exactamente la imagen con menos peligro de que se rasgue.

No quería empezar a definir hasta que tuviera todo el cuadro manchado y fuera interesante en su totalidad. Tuve el percance de usar demasiadas tonos claros, pero una vez acabada la primera mancha fui resolviendo por partes y buscando tonalidades curiosas dentro de otras mayores. Al final salí muy contento con este cuadro, es el que más características plásticas se asemeja con el romanticismo y donde puedo ver la evolución de la obra tanto en la pintura como su concepto.

Imágenes 73, 74, 75, 76 y 77. Avance progresivo de la obra.

▪ OBRA FINAL

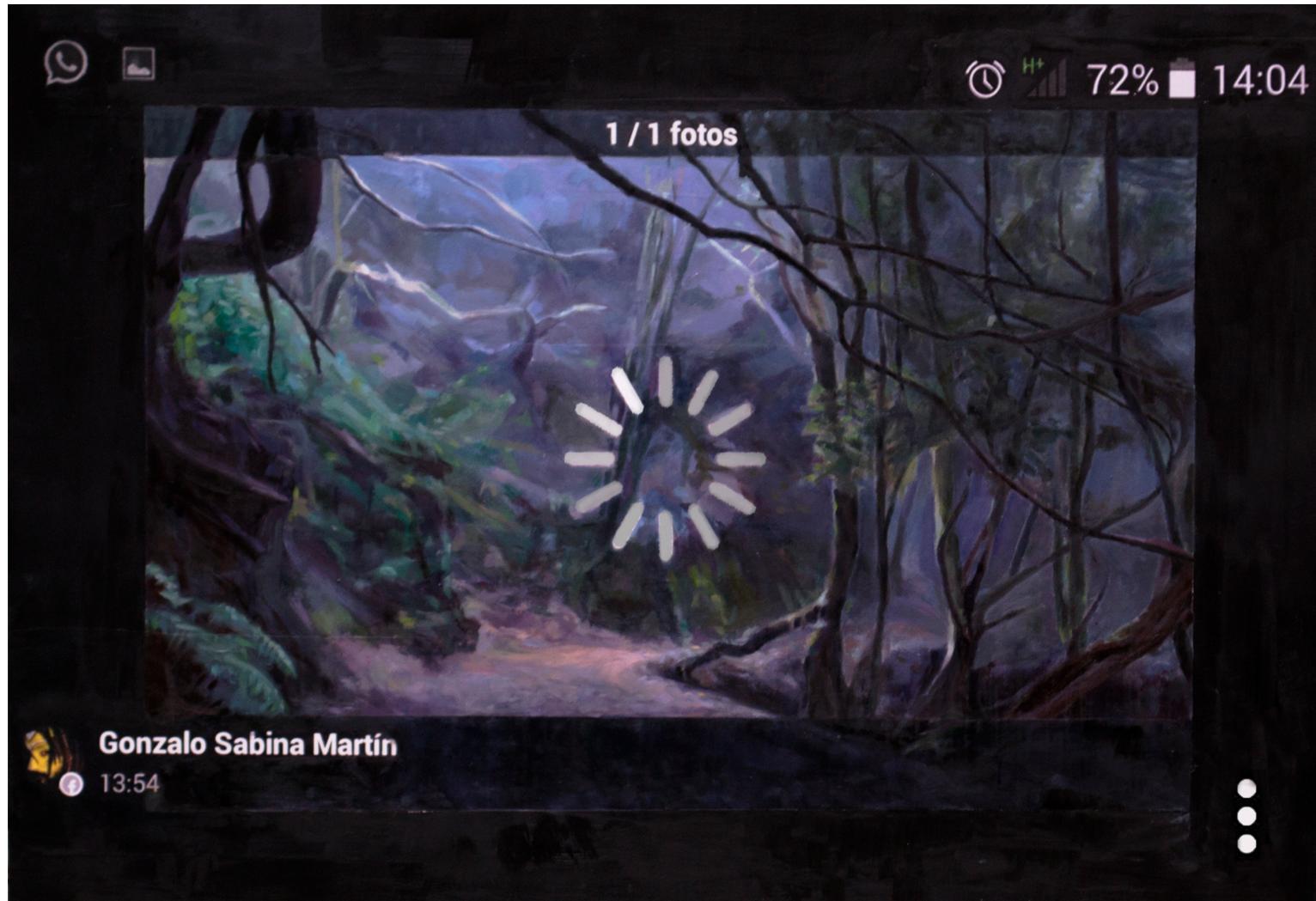

Imagen 78. Gonzalo Sabina Martín. Cargando..., 89x 116 cm, 2015.

ÁLBUM:

Imagen 79. Gonzalo Sabina Martín. Selfie Sobre el Mar de Nubes,
195x 150 cm, 2015.

Imagen 80. Detalle.

Imagen 81. Detalle.

Imagen 82. Gonzalo Sabina Martín. La Nueva luz del Atardecer, 120x
195 cm, 2015.

Imagen 83. Detalle.

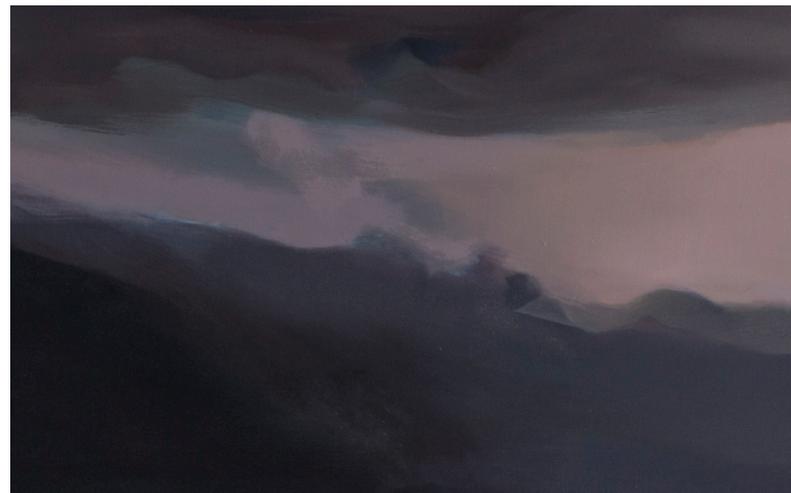

Imagen 84. Detalle.

Imagen 85. Gonzalo Sabina Martín. El Sanatorio, 97x 146 cm, 2015.

Imagen 86. Detalle.

Imagen 87. Detalle.

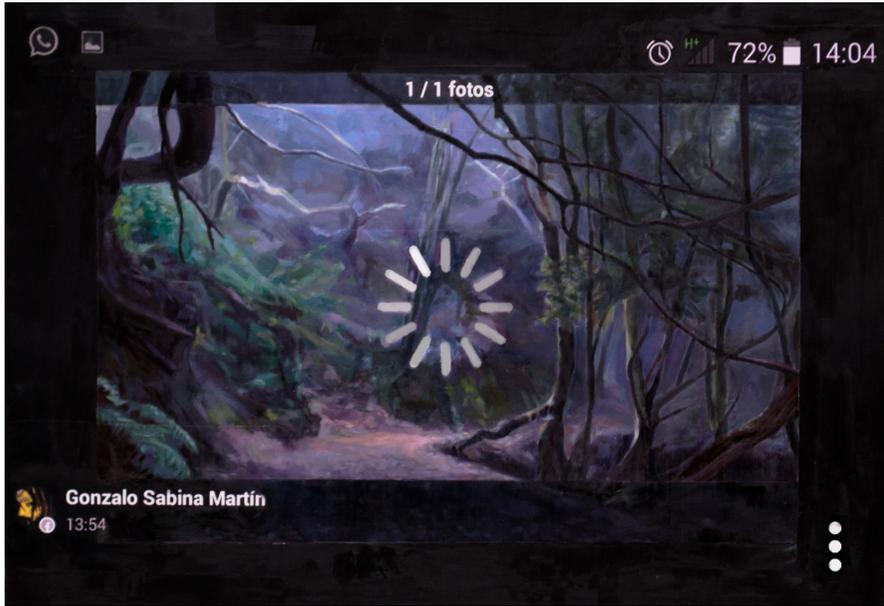

Imagen 88. Gonzalo Sabina Martín. Cargando..., 89x 116 cm, 2015.

Imagen 89. Detalle.

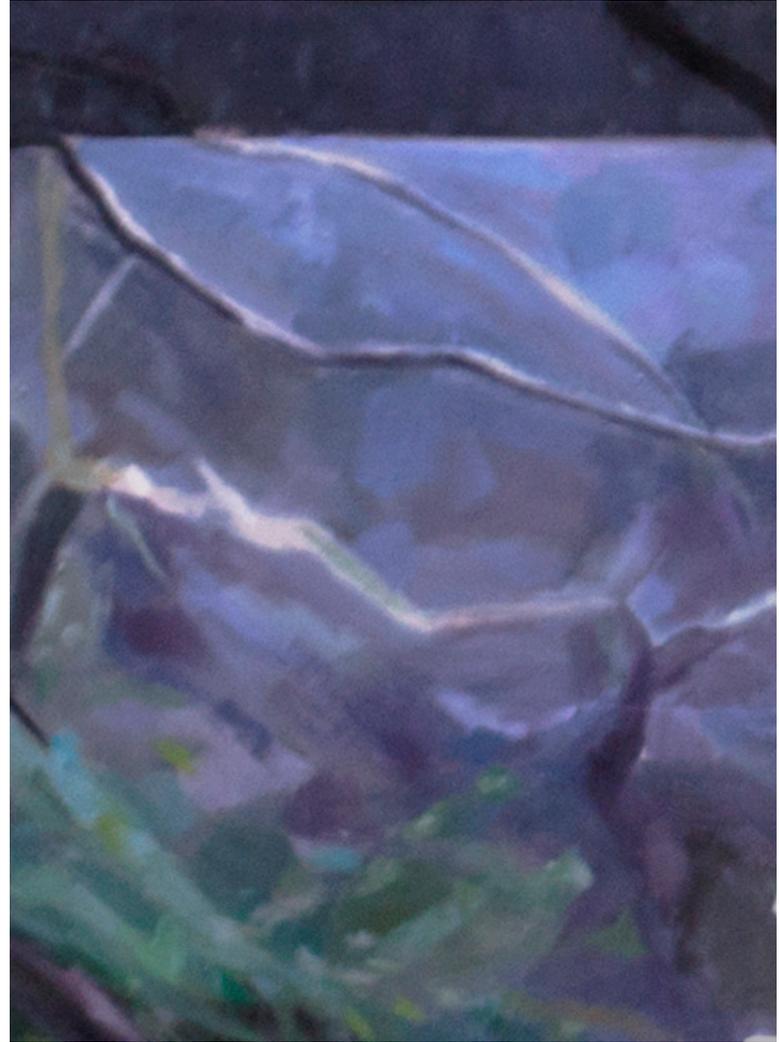

Imagen 90. Detalle.

CONCLUSIONES:

Durante el proceso de elaboración de este proyecto pictórico, hemos elaborado cuatro imágenes sobre la percepción y valoración del paisaje a través de medios electrónicos.

Hemos hecho una interpretación irónica con la idea de que algunas actitudes habituales puedan ser leídas en la imagen de manera que impulsen una reflexión crítica sobre la manera de percibir el paisaje de nuestro entorno inmediato.

Hemos iniciado los trabajos plásticos con una cita de una obra romántica muy conocida, que refleja la admiración directa de un paisaje sublime, como contrapunto a nuestra interpretación posterior donde un paisaje casi idéntico sólo se emplea como fondo de los protagonistas.

Hemos avanzado en nuestro conocimiento de la pintura de paisaje.

Hemos aprendido de los métodos de trabajo de algunos autores de referencia al reproducir parcialmente su forma de trabajar, tanto en la interpretación de un paisaje inventado (Selfie sobre el mar de nubes) como en el empleo de collages sobre pinturas al óleo (Cargando...).

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA:

- BIBLIOGRAFÍA:

BOZAL, Valeriano: *Necesidad de la ironía*, col. La Balsa de la Medusa, Visor, Madrid, 1999.

HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Domingo: *La ironía estética: estética romántica y arte moderno*, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2003.

- WEBGRAFÍA:

<http://www.gifde.com/gif/otros/decoracion/cargando-loading/>

https://es.wikipedia.org/wiki/Macizo_de_Anaga

http://www.askart.com/photos/SOL20110630_68764/105.jpg

<http://www.academiasocrates.es/socrates/mayeutica.php>

<http://clementvalla.com/>

<http://www.edgeart.org/opening-tonight-march13-charles-lafond-stephen-shugart/>

<http://seyta.org/honore-daumier-la-risa-republicana-de-luis-puelles/>

[http://www.seriestotales.com/serie/cosmos-una-odisea-de-tiempo-y-espacio\]](http://www.seriestotales.com/serie/cosmos-una-odisea-de-tiempo-y-espacio)

<http://poulwebb.blogspot.com.es/2011/04/sigmar-polke-part-2.html>

<http://neotericart.com/2008/06/30/interview-with-ruprecht-von-kaufmann/>

https://www.google.es/search?q=antonio+l%C3%B3pez+pintor+la+cena&espv=2&biw=1280&bih=695&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCAQsARqFQoTCJWEu_2I98cCFUI5FAodnVUIdw#imgrc=5H6vko8JzksLrM%3A (Acceso 14/09/2015)

